

Johannes Maria
Staud

www.universaleditor.com/staud

Johannes Maria Staud

(* 17 August 1974 Innsbruck, Austria)

- 5** Biographical Notes – About his music
- 8** Worklist by instrumentation
- 10** Chronological list of works
- 13** Catalogue of works
- 29** In preparation

Gebrochene Kaleidoskope Die Fantasiewelten des Johannes Maria Staud

Bei **Johannes Maria Staud**, geboren 1974 in Innsbruck, lässt bereits ein flüchtiger Blick in seine Partituren erahnen, wie genau diese Musik konzipiert ist und wie detailreich sie formuliert wurde. Die akribische Handschrift, mit einer Unzahl von Anweisungen übersät und mit suggestiven Vortragsbezeichnungen durchsetzt, zeigt: Da ist jemand, dem äußerst präzise Ausdruckswerte vorschweben und der seine Vorstellungen mit sicherer Handhabe des Metiers und feiner Klinge umsetzt.

Bei aller Vielfalt der schillernden Klangbilder in seiner Musik mit ihren weit verzweigten Gestalten und ihren wuchernden Formen läuft man aber kaum je Gefahr, den Überblick zu verlieren. Denn Staud ist auch jemand, der weder die eigene Fantasie noch jene seiner Zuhörer einem ziellosen Assoziieren überlässt, sondern der es versteht, plastische musikalische Landschaften zu entwerfen, in denen er Wegmarken zur Orientierung gibt, Richtungen andeutet, freilich ohne sich auf falsche Eindeutigkeiten festzulegen.

Die weit verzweigten Interessensgebiete, in denen er seine Inspirationsquellen findet, dokumentiert Staud ebenso gerne wie überzeugend. Wie ein Netz umspannen außermusikalische Bezugspunkte seine Kompositionen, die häufig aus der Literatur stammen – von den frühen **Bewegungen** für Klavier solo, die in Zusammenhang mit Jean-Paul Sartres *Der Ekel* entstanden, über **Die Ebene** für Sprecher, Horn, 2 Posaunen, 2 Schlagzeuger, Klavier, 2 Violoncelli und Kontrabass nach Hans Arp oder **Vielleicht zunächst wirklich nur** für Sopran und 6 Instrumente nach Max Bense bis hin zum jüngsten Orchesterstück **On Comparative Meteorology**, das auf Erzählungen von Bruno Schulz zurückgeht.

Anregungen aus der Bildenden Kunst und die Vorstellungen geometrischer Formen (**Polygon. Musik für Klavier und Orchester**, inspiriert durch "The 2000 Sculpture" von Walter de Maria) haben in seinem Werk ebenso Spuren hinterlassen wie filmische Arbeiten (**Black Moon** nach dem gleichnamigen Film von Louis Malle) oder Video-Installationen (**Violent Incidents (Hommage à Bruce Nauman)**), aber auch die Beschäftigung des Komponisten mit den verschiedensten Wissenschaften. So bildet eine semiologische Theorie den konzeptuellen Ansatzpunkt für **A Map Is Not The Territory**, steht ein Begriff aus der Botanik für die Überlegungen zu **Dichotomie** für Streichquartett oder gab eine terminologische Überlegung des vorsokratischen Philosophen Anaximander Anlass zum ungleichen Werkpaar **Apeiron. Musik für großes Orchester** und **Peras. Musik für Klavier**.

Während sich Stauds schöpferische Fantasie ebenso am Abstraktum der Idee eines Stücks, das sich „über seine ganze Länge hin die Potentialität des Anfangens bewahrt“, entzünden kann (**Incipit**-Zyklus) wie an höchst emotionalen Reflexen wie der „Wut über das Zustandekommen dieser neuen, völlig untragbaren österreichischen Bundesregierung“ des Jahres 2000 (... **gleichsam als ob ...** für Orchester), sind all diese Gedanken und Einflüsse freilich in innermusikalischen Zusammenhängen aufgehoben.

Dabei verfügt der Komponist virtuos über ein denkbar breites Spektrum an klanglichen Mitteln, in dem er trotz feiner Schattierungen auch mit wirkungsvollen Effekten umzugehen weiß. Die große Geste wird zuweilen bewusst gesucht, aber stets durch subtilere Mittel wieder aufgefangen. Auch tonale Anklänge, etwa in Form einer immer wieder durchschimmernden Zentraltönigkeit, vermag Staud in Schweben zu halten, indem er die ganze Vielfalt der Klänge zwischen Ton und Geräusch einbringt, die er sich erobert hat, um allzu klare Konturen zu bereichern, zu verunklaren oder um sie wirkungsvoll zu illustrieren.

Auch wenn sich seine Kompositionen anderen musikalischen Sphären annähern, versteht er es, sie nahtlos mit der eigenen Ausdrucksweise zu verschmelzen: gleich ob er sich wie in **Segue. Musik für Violoncello und Orchester** an einem Mozart-Fragment abarbeitet oder wie in seiner Oper **Berenice** (Libretto: Durs Grünbein nach Edgar Allan Poe) Ausflüge in die Sphäre des Pop unternimmt, um diese Klangwelten freilich gleich wieder zu brechen.

So ist bei Johannes Maria Staud ein ständiger Perspektivenwechsel seinen Partituren eingeschrieben, bei dem Konturen zu Farben verschwimmen oder aus dem Liniengeflecht imaginäre Räume entstehen – in der Art gebrochener Kaleidoskope mit ihrem sich unablässig verändernden, zu immer neuen Konstellationen zusammenfließenden Formenspiel.

Daniel Ender

Broken Kaleidoscope **The fantastical worlds of Johannes Maria Staud**

*A mere glance at the scores of Johannes Maria Staud (*Innsbruck, 1974) shows how precisely his music is conceived and in which detail it is formulated. The meticulous handwriting of the scores contains innumerable instructions and performance markings, and the message is clear: here is someone who expresses his vision in extremely precise terms, and wields his professional skill with the delicacy of a fine scalpel.*

But despite the great variety of shimmering sounds in Staud's music and the many-faceted figures and forms it presents, the listener is never in danger of losing perspective. For Staud is also a composer who does not allow aimless free-association in his work, either in terms of his own imagination or in the interpretation of a single member of his audience. Rather, he creates vivid musical landscapes with signposts for orientation and hints in different directions, though without ever committing himself to a false sense of security.

*Staud is a passionate and convincing chronicler of the widely varied areas of interest in which he finds inspiration. The inspirations for his music stretch beyond music, often drawing on literary sources – from the early **Bewegungen** for solo piano, which arose from Jean Paul Sartre's *Revulsion*, to **Die Ebene** for speaker, horn, 2 trombones, 2 percussions, piano, 2 cellos and double bass, based on Hans Arp, or **Vielleicht zunächst wirklich nur** for soprano and 6 instruments, based on the work of Max Bense, to his most recent orchestral work **On Comparative Meteorology**, which is based on stories by Bruno Schulz.*

*His music also shows the influence of fine art and images of geometrical forms (**Polygon**. Music for piano and orchestra, inspired by “The 2000 Sculpture” by Walter de Maria), along with inspiration from the cinema (**Black Moon** after the film of the same name by Louis Malle) or video installation (**Violent Incidents (Hommage à Bruce Nauman)**). The composer also takes hugely varied inspiration from different fields of science: The conceptual starting-point for **A Map Is Not The Territory** is a semiological theory; a botanical term is the basis for **Dichotomie** for string quartet, and a terminological discussion by pre-Socratic philosopher Anaximander becomes the inspiration for the unequal pair of works **Apeiron**. Music large for orchestra and **Peras**. Music for piano.*

*Staud’s creative imagination can be ignited equally by an abstract idea – for example the concept of “a piece which conserves the energy of its beginning for the whole of its length”, which was the basis for the **Incipit** cycle – or by a highly emotional reflex like his “anger over the emergence of this new, entirely intolerable Austrian government” in 2000 (... **gleichsam als ob ...** for orchestra). However, the differences between these varied sources and influences are neutralised as Staud brings them together into musical coherence.*

At the same time, the composer has a virtuoso command of an impressively wide spectrum of aural techniques, which he can employ to create both fine shading and striking effects. He sometimes consciously chooses grand gestures, but always intercepts them with a more subtle edge. Sometimes Staud uses echoes of tonality, for example in the form of a recurring central tonal pattern, but he balances these elements by using his mastery of the whole spectrum of sound from musical notes to abstract noise to enrich, obscure or illuminate the clear contours of his vision.

*His compositions sometimes touch on other musical genres, which are seamlessly incorporated into his own mode of expression: whether he is referring to a fragment of Mozart, as in **Segue**. Music for Cello and Orchestra, or taking an excursion into the world of pop music, as he does in his opera, **Berenice** (libretto: Durs Grünbein based on Edgar Allen Poe); he borrows the conventions of these styles only in order to break them.*

The scores of Johannes Maria Staud are therefore based on constantly changing perspectives, in which contours become colours and the musical parts weave together to create imaginary rooms – like a kind of broken kaleidoscope, with an endlessly changing constellation of juxtapositions and convergences.

Daniel Ender (translation Lucy Burns)

Worklist by instrumentation

Stage works

Berenice

Vocal works

Arie am Rand alter Bücher

Berenice. Lied vom Verschwinden

Die Ebene

der kleinste abstand zwischen zwei gegenständen

Vielleicht zunächst wirklich nur

Orchestra

Apeiron

... gleichsam als ob ...

Im Lichte

Incipit III (Esquisse retouchée II)

On Comparative Meteorology

Polygon

Segue

Über trügerische Stadtpläne und die Versuchungen der Winternächte (Dichotomie II)

Chamber music / Ensemble

Berenice. Suite I

Berenice. Suite II

Configurations/Reflet

Dichotomie

Für Bálint András Varga

Incipit

Lagrein

A Map Is Not The Territory

One Movement and Five Miniatures

Streichquartettsatz

Sydenham Music
Violent Incidents (Hommage à Bruce Nauman)

Solo instruments

- Bewegungen (piano)
- Black Moon (bass clarinet)
- Elastische Studie (violin)
- Esquisse retouchée (Incipit II) (trombone)
- Three Piano Pieces for Children (Hommage à Bartók I, Hommage à Bartók II, Go Ahead)
- Peras (piano)
- Portugal (percussion)
- Towards a Brighter Hue (violin)

Chronological worklist

1994–2004	Three Piano Pieces for Children Hommage à Bartók I Hommage à Bartók II Go Ahead
1995/1996	Streichquartettsatz
1996	Bewegungen
1997	Die Ebene
1997/1998	Dichotomie
1998	Black Moon
1999	Vielleicht zunächst wirklich nur der kleinste abstand zwischen zwei gegenständen
1999/2000	... gleichsam als ob ...
2000	Incipit
2001	A Map Is Not The Territory
2001/2002	Esquisse retouchée (Incipit II)
2002	Polygon Configurations/Reflet
2003	Berenice. Lied vom Verschwinden
2003/2004–2005	Berenice
2003/2004–2006	Berenice. Suite I Berenice. Suite II
2004	Towards a Brighter Hue
2004/2005	Apeiron Peras Arie am Rand alter Bücher
2005–2006	Violent Incidents (Hommage à Bruce Naumann)
2005	Incipit III (Esquisse retouchée II)
2006–2008	Segue
2006	Portugal
2006/2007–2009	One Movement and Five Miniatures
2007	Sydenham Music Im Lichte
2007–2009	Für Bálint András Varga
2008	Lagrein
2008/2009	On Comparative Meteorology
2009	Über trügerische Stadtpläne und die Versuchungen der Winternächte (Dichotomie II) Elastische Studie

In preparation

- 2010 Extension of *Für Bálint András Varga* to 10 miniatures
première: 26/02/2010 Boston/USA. Wiener Klaviertrio.
- 2010 New work for orchestra
première: 06/11/2010 Paris. Ensemble Modern Orchestra, Pierre Boulez.
- 2010 New work for orchestra
première: 22/08/2010 Dresden. Sächsische Staatskapelle, Fabio Luisi.
- 2011 New work for vocal ensemble, ensemble and live-electronics
première: 17/06/2011 Paris. Neue Vocalsolisten Stuttgart, Ensemble Intercontemporain, c. Susanna Mälkki, IRCAM.
- 2011 New work for narrator and ensemble
première: Dresden. Sächsische Staatskapelle, Fabio Luisi.
- 2011 New chamber work
première: Dresden. Soloists of Sächsische Staatskapelle.
- 2012 New, spatially grouped chamber work
in cooperation with visual artist Esther Stocker
première: 2012, Klangspuren Schwaz/A and Transart Bolzano/I.

Catalogue of works

Apeiron 2004/2005

Music for large orchestra — 21'

4 4 5 4 - 6 4 4 1 - perc(6), hp(2), pno(cel), str(16 14 12 10 8)

première: 15/06/2005, Berlin. Berlin Philharmonic, Simon Rattle

score and parts on hire

for sale:

UE 33008 • study score (special order)

Apeiron (das Unbegrenzte, Unendliche) wurde durch Anaximander und Leonardo da Vinci inspiriert und bildet mit dem Klavierstück **Peras** (das Bestimmte, die Ordnung) eine Einheit. Es ist für 101 Musiker besetzt und besteht aus sechs Großabschnitten von teilweise sehr unterschiedlicher Dauer. Es führt vom sanften Innehalten bis zur orgiastischen Ekstase, vom kammermusikalischen Quasi-Concerto zu blockhaft gesetzten Abschnitten, die wiederum von dichten, polyphonen oder mixturähnlichen Teilen, unaufhaltsam vorwärtstreibenden oder beinahe verstummenden Passagen abgelöst werden. Im Grunde war es vielleicht nur ein Versuch, für die Dauer des Erklingens den Eindruck zu erwecken, im Erzeugen und Bilden neuer Leben und Formen eifriger und schneller zu sein als die Zeit im Zerstören. (Johannes Maria Staud)

Apeiron (*the infinite, the unlimited*) was inspired by Anaximander and Leonardo da Vinci and constitutes an entity together with the piano piece **Peras** (*the definite, the order*). It is scored for 101 musicians and consists of six large sections of partly very diverse duration. It moves from quiet repose to orgiastic ecstasy, from concertante passages of chamber music character to sections using block scoring, which in their turn are succeeded by dense passages characterised by polyphony or timbral mixtures, sections that strive inexorably forward, or sections of near silence. Basically it was perhaps just an attempt to create the impression for the duration of the performance that music was faster in generating and developing new life and forms than time was in destroying them. (Johannes Maria Staud)

Arie am Rand alter Bücher 2004/2005

for baritone, piano, bamboo chimes and tape — 3'40"

text: Durs Grünbein after Edgar Allan Poe

language: German

première: 19/05/2005, London. Clemens Kölbl, bar, Mary Dullea, pno

for sale:

UE 33074 • score (special order)

Berenice 2003/2004–2006

opera after Edgar Allan Poe — 85'

source: *Berenice* by Edgar Allan Poe

librettist: Durs Grünbein

language: German

cast: Egeus 1, actor / Egeus 2, bass baritone / Berenice, soprano / Der Vamp, mezzo-soprano / Edgar Allen Poe, actor

1 o 1 o - 1 2 1 1 - perc(2), harm, pno, sax, vln(2), vla(2), vc(2), cb(1), tape, live-electronics

première: 12/05/2004, Munich. Matthias Bundschuh, actor, Otto Katzameier, bar, Dorothee

Mields, s, Anne-Carolyn Schlüter, ms, Klaus Haderer, actor; tape and live-electronics by

Experimentalstudio of the Heinrich Strobel Foundation, Klangforum Wien, Stefan Asbury.

première of the revised version: 05/11/2005, Heidelberg. Hagen von der Lieth, actor,

Aaron Judisch, bar, Maraike Lichdi, s, Carolyn Frank, ms, Alexander Peutz, actor; tape and

live-electronics by Experimentalstudio of the Heinrich Strobel Foundation, Philharmonic Orchestra Heidelberg, Noam Zur

score, parts, choral score and piano reduction on hire

for sale: UE 33419 • study score (special order)

Mein erstes abendfüllendes Werk basiert auf der 1835 veröffentlichten Arabeske **Berenice** von Edgar Allan Poe (1809–1849). Diese düstere Horrorgeschichte dreht sich um das ungleiche, inzestuös verbundene Ehepaar Egeus und Berenice, das sich wie ein archetypisches Gegensatzpaar gegenübersteht. Der Schrecken, der allem zugrundeliegt, kommt aus der menschlichen Anatomie, der menschlichen Seele und spielt (auch mit dem bei Poe häufig zu beobachtenden Genuß am Schauder) an der Schwelle von Tagwelt und nächtlichem Alptraumgelände.

Auf unterschiedlichste Keimzellen zurückführbare Variationsketten treten miteinander in ständige Wechselwirkung und entwickeln sich nach und nach zu einem nahezu unentwirrbaren Beziehungsgeflecht, um so (analog zu Libretto und Vorlage) in jedem Moment ungeahnte musikalische Falltüren und Fluchträume eröffnen zu können.

Gesungene Passagen treten klar abgegrenzt in Interaktionen mit den gesprochenen und unterstützen somit auch die schizophrene Spaltung der Egeus-Figur in einen Sänger und einen Schauspieler. Dies erhöht auch den Gegensatz zur zerbrechlichen Berenice-Figur. Das achtstimmige Vokalensemble, der Chor der Familiengeister, hat wie in der griechischen Tragödie das Geschehen zu kommentieren und bedient sich dabei mitunter auch geflüsterter und gebrüllter Ausdrucksformen. Zudem werden Nebendarsteller (wie Die tote Mutter) aus dem Vokalensemble rekrutiert, und so für einige Zeit aus dem Schatten der Anonymität entführt. Dem ganzen Werk liegen klanglich das leicht verstärkte Harmonium und fünf – von Metallbearbeitungsmaschinen abgeleitete – elektronisch generierte, im Raum kreisende Klangfamilien zugrunde. Nicht völlige Integration der elektronischen Textur war angestrebt, sondern ein Sich-Annähern an eine klangliche Idee, die auf vokal-instrumentalem Wege allein so nicht möglich gewesen wäre.

(Johannes Maria Staud)

*My first full-length work is based on the arabesque **Berenice**, published in 1835 by Edgar Allan Poe (1809–1849). This dark horror story revolves around the unequal, incestuous marriage of Egaeus and Berenice, facing each other like archetypal opposites. The underlying horror at the heart of the piece comes out from human anatomy, the human soul. It plays out, like so much of Poe's work, on the threshold between daily life and the world of nightmares.*

Strings of variations arise from the most varied seeds of inspiration, constantly combining and recombining, and developing gradually into an almost inescapable tangle of relationships, in which unexpected trapdoors and dead ends threaten to open up at any minute. Sung passages are interspersed with the spoken passages, underlining the schizophrenic separation of the role of Egaeus between a singer and an actor. This also heightens the contrast with the fragile figure of Berenice. An eight-voice vocal ensemble playing the choir of family ghosts commentates on the action as if in a Greek tragedy, with a range of expressions from whispers to shouts. Minor characters like the Dead Mother are recruited from the vocal ensemble, the performers momentarily escaping from the shadows of anonymity. The musical basis of the whole piece is a lightly amplified harmonium and five electronically generated spatial sound patterns based on the sounds of metalworking machines. The aim was not to integrate these electronic textures into the rest of the work, but rather to replicate a sonic idea which would not have been possible with voices or instruments alone.

(Johannes Maria Staud)

Berenice. Lied vom Verschwinden 2003

for soprano, small ensemble and tape — 12'

text: Durs Grünbein

language: German

o o 1 o - o 1 1 o - perc(2), pno, vla(1), vc(2), cb(1), tape

première: 10/05/2003, Witten/D. Petra Hoffmann, s, Klangforum Wien, Emilio Pomàrico

score, parts and piano reduction on hire

for sale: UE 32734 • study score (special order)

Berenice. Suite I 2003/2004–2006

for ensemble and tape — 28'

1 o 1 o sax - 1 2 1 1 - perc(2), harm, pno, vln(2), vla(2), vc(2), cb

première: 31/05/2007, Hamburg. Ensemble Modern, Franck Ollu

score and parts on hire

for sale: UE 33689 • study score (special order)

Berenice. Suite II 2003/2004–2006

for ensemble — 13'

1 o 1 o sax - 1 2 1 1 - perc(2), harm, pno, vln(2), vla(2), vc(2), cb

première: 31/05/2007, Hamburg. Ensemble Modern, Franck Ollu

score and parts on hire

for sale: UE 33695 • study score (special order)

Bewegungen 1996

for piano — 8'

première: 28/04/1997, Vienna. Marcel Reuter, pno

for sale: UE 32657

„Ich sagte mir, während ich das Wiegen der Äste verfolgte: die Bewegungen existieren nie ganz, das sind Übergänge, Verbindungsstücke zwischen zwei Existenzen, schwache Phasen ...“ (Jean Paul Sartre, *Der Ekel*)

“I said to myself, as I followed the swaying of the branches: Movements never quite exist, they are transitions, intermediaries between two existences, unaccented beats ...”
(Jean Paul Sartre, *Nausea*)

Black Moon 1998

for bass clarinet — 11'

première: 18/09/1998, Schwaz/A. Ernesto Molinari, bclar

for sale: UE 32967

Configurations/Reflét 2002

for 8 instrumentalists — 11'

ob (+c.a), cl(+bass cl, hi-hat), bsn, hn(+bass-drum), str.quart (2nd vln +bass-drum, vla +hi-hat)

première: 22/10/2002, Berlin. Scharoun Ensemble, Henrik Schaefer

score and parts on hire

for sale: UE 32644 • study score (special order)

Dichotomie 1997/1998

for string quartet — 16'

première: 28/07/1999, Ebbs/A. Hugo Wolf Quartett

for sale:

UE 31928 • score

UE 31929 • sets of parts (special order)

Für Bálint András Varga

Vier Miniaturen für Klaviertrio (2007)

Johannes Maria Staud
(* 1974)

Miniatur 1

♩ = ca. 66 delikant und beweglich

Violine

Violoncello

Klavier

pp

senza ped. (secco) ppp una corda

4 *sul tasto ppp*

molto sul tasto ppp

gliss. p

p > pp

p > pp

pp > ppp

pp > ppp

6 *p > pp*

mp

pp 1 sf in mp

ord.

mf

pp sul tasto

sf in mp

pp

mp > p

mp > p

sf in mp

pp

una corda p > ppp

sf in mp

pp una corda

poco riten. ---

poco sul tasto

pp

mf

pp sul tasto

ppp

© Copyright 2007 by Universal Edition A.G., Wien

Universal Edition UE 33880

Die Ebene 1997

for narrator and ensemble — 12'

hn, trb(2), perc(2), pno, vc(2), cb

text: Hans Arp

language: German

première: 06/10/1997, Innsbruck/A. Johann Nikolussi, narrator, soloists of the Tiroler Symphonieorchester, Othmar Costa

score and parts on hire

for sale: UE 32971 • study score (special order)

Elastische Studie 2009

for violin solo — 1'30"

première: 13/09/2009, Schwaz/A. Aisha Orazbayeva, vln

for sale: UE 34680 • study score (special order)

published in 'Violin Project' (January 2010)

Esquisse retouchée (Incipit II) 2001–2002

for trombone (with bass drum) — 9'

première: 15/09/2002, Innsbruck/A. Uwe Dierksen, trb

for sale: UE 32358 • (special order)

Für Bálint András Varga 2007–2009

4 miniatures for violin, violoncello and piano — 4'30"

première: 29/11/2007, Vienna. Wiener Klaviertrio: Wolfgang Redik, vln; Matthias Gredler, vlc; Stefan Mendl, pno

première of extended version (10 miniatures): 26/02/2010, Boston/USA. Wiener Klaviertrio

for sale: UE 33860 • score and parts (special order)

... gleichsam als ob ... 1999–2000

for orchestra — 17'

3 3 3 3 - 4 3 3 1 - perc(5), hp, pno, str(14 12 10 8 6)

première: 20/09/2000, Schwaz/A. RSO Wien, Dennis Russell Davies

score and parts on hire

for sale: UE 31583 • study score (special order)

Die Wahl des Titels entsprang dem Bedürfnis, der Perzeption meiner Musik kein mitgeliefertes Ideengerüst in den Weg zu legen. Die gleichnishafte Andeutung der Möglichkeit außermusikalischer Assoziationen, die sich beim Hören meines Stückes beim Zuhörer/bei der ZuhörerIn einstellen können (aber nicht müssen), soll ebenso die rein metaphysische, die Realität nicht abbildende „Bedeutung“ der Musik unterstreichen. ... Das Komponieren selbst, ein Prozess der Abstraktion in ein eigengesetzliches Modell, transformiert auch noch den konkretesten äußeren Impuls so lange, bis er als solcher gar

nicht mehr wahrnehmbar ist. Er geht denn förmlich in einem Ganzen auf, das ohne ihn zwar so nie entstanden wäre (ihm also auch seinen Ursprung mitverdankt), auf der anderen Seite aber einzig und allein werkimmanenter, musikalischer Logik gehorcht. (Johannes Maria Staud)

The choice of the title stems from the desire not to burden the perception of my music with a pre-determined complex of ideas. Like a parable, I have indicated the possibility of non-musical associations which could occur to the listeners as they hear the piece. This should emphasize the purely metaphysical nature of the music whose "meaning" is not merely a mirror of reality. ... Composition itself is a process of the abstraction of an autonomous model, transforming even the most concrete external impulse until it is no longer recognisable. This is absorbed into a whole which would otherwise never have been created in this form (and hence owes its origin to that impulse) but on the other hand, results solely from compositional, musical logic. (Johannes Maria Staud)

Three Piano Pieces for Children 1994–2004

Hommage à Bartók I 1994

for piano — 1'

Hommage à Bartók II 1994

for piano — 1'

Go Ahead 2004

for piano — 1'

for sale: UE 33000

published in 'Sounds New' – 19 leichte Klavierstücke, ed. by Peter Roggenkamp

Im Lichte 2007

Music for 2 pianos and orchestra — 18'

2 1 2 2 - 2 2 1 1 - perc(4), cel, sax, str(10 10 8 6 4 or 6 6 4 4 2)

première: 31/01/2008, Salzburg. Pierre Laurent Aimard, pno, Tamara Stefanovich, pno, Camerata Salzburg, Jonathan Nott

score, parts and solo part on hire

for sale: UE 33934 • study score (special order)

„Das Eis ist nahe, die Einsamkeit ist ungeheuer – aber wie ruhig alle Dinge im Lichte liegen! wie frei man athmet!“ (Friedrich Nietzsche, *Ecce Homo*)

“The ice is near, the solitude is terrible – but how peacefully all things lie in the light! how freely one breathes!”(Friedrich Nietzsche, *Ecce Homo*)

Incipit 2000

for alto trombone and 5 instruments — 11'

fl (+alto fl), ob (+c.a), hn, perc, vc

première: 10/02/2001, Paris. Uwe Dierksen, trb, Ensemble Modern, Franck Ollu

score and parts on hire

for sale: UE 31600 • study score (special order)

Incipit III (Esquisse retouchée II) 2005

for trombone solo, string orchestra, 2 horns and percussion — 13'

hn(2), perc(3), str(10 10 8 6 4)

première: 10/03/2006, Cologne. Uwe Dierksen, trb, WDR SO Köln, Lothar Zagrosek

score, parts and solo part on hire

for sale: UE 33096 • study score (special order)

Dieses Werk ist Weiterführung und zugleich Abschluss meiner **Incipit**-Reihe, die in enger Zusammenarbeit mit Uwe Dierksen entstand. Nach **Incipit** für Altposaune und 5 Instrumente (2000) und **Esquisse retouchée (Incipit II)** für Posaune solo mit Bass-Drum (2001/2002) stellte ich nun der Posaune mit dem um 2 Hörner und 3 Schlagzeuger erweiterten Streichorchester einen größeren Apparat gegenüber.

Die beiden älteren Stücke dienten als kartographische Skizzen und topographische Anknüpfungspunkte, mit deren Hilfe ein sich durch zeitliche Distanz und erweiterten Erfahrungshorizont verändertes Territorium neu vermessen und erkundet werden sollte. Beide Vorlagen fließen zwar ins neue Werk ein, werden jedoch kondensiert, aufgebrochen und neu montiert. Sie lösen mit Fortdauer des Stückes völlig neue Entwicklungen und Ereignisse aus, was auch zu einer eigenständigen dramaturgischen Gewichtung führt, die des Vergleiches mit den Vorlagen nicht mehr bedarf. (Johannes Maria Staud)

*This work is an extension and a completion of my **Incipit** series, which was the result of close collaboration with Uwe Dierksen. Following **Incipit** for alto trombone and 5 instruments (2000) and **Esquisse retouchée (Incipit II)** for solo trombone and bass drum (2001/2002), this time I set the trombone against larger forces, in the form of a string orchestra with two horns and three percussionists.*

The two earlier pieces served as cartographic sketches and topographical indications, with the help of which new territory could be measured and explored, a territory changed by temporal distance and an expanded horizon of experience. Both these two pieces of source material influence the new work, but they are condensed, fractured, newly mounted. As the piece proceeds, new developments and events lead to an independent dramatical significance completely emancipated from the source material.
(Johannes Maria Staud)

10

4/8 3/4 2/8 4/8 2/8 3/8 1/4 3/4 4/4

1. *mf* *G.P.*

2.

Fl. I, 2.

Klar. 1.

Klar. 2.

Klar. 3.

Klar. 4.

Fl. 3.

Klar. 5.

Fl. 4.

4/8 3/4 2/8 4/8 2/8 3/8 1/4 3/4 4/4

VI. I.

VI. II.

Br. 1.

Br. 2.

Vcllo.

Viola.

Kontrabass.

Kontrabass.

CE 24 303

Johannes Maria Staud, On Comparative Meteorology (2008/2009) für Orchester, p. 10

der kleinste abstand zwischen zwei gegenständen 1999

for 16-part choir a cappella — 6'
after visual works by Heinz Gappmayr
language: German
choir: 4S, 4S, 4T, 4B
première: 04/05/2001, Witten/D. WDR Rundfunkchor Köln, Roland Peelman
choral score on hire

Lagrein 2008

for violin, clarinet, violoncello and piano — 13'
première: 23/05/2008, Margreid/I. Viviane Hagner, vln, Martin Fröst, clar,
Peter Wispelwey, vlc, Thomas Larcher, pno

for sale:

UE 34331 • score and parts (special order)

UE 34332 • score (special order)

A Map Is Not The Territory 2001

for ensemble — 18'
1 1 2 1 - 2 1 1 0 - perc(3), acc, pno, vln(2), vla(2), vc(2), cb(1)
première: 30/11/2001, Basel/CH. Klangforum Wien, Ed Spanjaard
score and parts on hire
for sale: UE 31936 • study score (special order)

On Comparative Meteorology 2008/2009

for orchestra — 17'
4 3 3 3 - 4 1 2 1 - timp, perc(4), hp, cel, pno, basset hn, cornet(2), bass tpt, str(14 12 10 8 6)
première: 28/05/2009, Cleveland/USA. Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst
score and parts on hire
for sale: UE 34565 • study score (special order)

Dieses Werk entstand unter dem Eindruck einer tiefen Erschütterung: Ich habe Bruno Schulz (1892–1942) kennen gelernt, dessen Werk wie ein Meteorit in die Literaturgeschichte ragt und dessen Bedeutung erst allmählich weltweit bewusst wird.

On Comparative Meteorology besteht aus sechs mehr oder weniger kurzen Stücken, die *attacca* ineinander übergehen. Dieses Werk ist durch meine großartige Erfahrung mit dem Cleveland Orchestra und seine unglaublichen individuellen Stärken inspiriert und stellt meinen Versuch dar, der geheimnisvollen Welt Bruno Schulz' auf musikalischem Wege nachzuspüren. (Johannes Maria Staud)

This work is the result of a startling discovery: I discovered Bruno Schulz (1892–1942), whose oeuvre had a meteoric impact on the world of literature, and its significance is only gradually gaining world-wide recognition.

On Comparative Meteorology *is made up of six variously short pieces, which follow each other without pause. The work is inspired by my wonderful experience with the Cleveland Orchestra and the incredible strengths of its individual members, and it represents my attempt to trace the mysterious world of Bruno Schulz in a musical way.*
(Johannes Maria Staud)

One Movement and Five Miniatures 2006/2007–2009

for harpsichord, live-electronics and ensemble in 3 groups — 16'

1 1 1 1 - 1 1 1 0 - perc, vln, vla, vc, cb

première: 22/04/2007, Birmingham. Clive Williamson, hrps, Jonathan Green, Simon Hall, live-electronics, Birmingham Contemporary Music Group, Richard Baker.

première of the revised version: 10/10/2009, Graz/A. Florian Müller, hrps, Peter Böhm, Florian Bogner and Michael Acker, live-electronics, Klangforum Wien, Rolf Gupta

score, parts and solo part on hire

for sale: UE 33709 • study score (special order)

Peras 2004/2005

Music for piano — 9'

première: 20/06/2005, Schloss Herten/D. Anika Vavic, pno

for sale: UE 33039

Polygon 2002

Music for piano and orchestra — 12'

3 2 2 3 - 0 3 2 1 - perc(4), hp, acc, sax(2), wagner tuba(3), str(12 10 8 6 5)

première: 11/10/2002, Vienna. Thomas Larcher, pno, RSO Wien, Bertrand de Billy

score, parts and solo part on hire

for sale: UE 32394 • study score (special order)

Portugal 2006

for percussion — 6'

première: 24/09/2006, Strasbourg/F. Mário Teixeira, perc (Remix Ensemble)

for sale: UE 33382 • (special order)

Segue 2006–2008

Music for violoncello and orchestra — 22'

2 2 2 2 - 2 2 2 1 - timp, perc(3), acc, sop.sax, t.sax, str(12 10 8 6 4)

première: 23/07/2006, Salzburg/A. Heinrich Schiff, vlc, Vienna Philharmonic, Daniel Barenboim

première of the revised version: 20/02/2009, Berlin. Jean-Guihen Queyras, vlc, Konzerthausorchester Berlin, Lothar Zagrosek

score, parts and solo part on hire

for sale: UE 33346 • study score (special order)

Segue ist aus einer Introduction, drei Großabschnitten und einem Epilog von teilweise recht unterschiedlicher Länge aufgebaut, die alle einem abschnittsübergreifenden Proportionsverhältnis unterliegen. Den Ausgangspunkt für dieses Werk stellt eine nie vollendete Skizze von Mozart, ein Andantino für Violoncello und Tasteninstrument, KV Anh.46 (374g), dar. Diese Skizze wird nun in **Segue**, *Musik für Violoncello und Orchester* aber weder als verfremdendes Element in polystilistischem Sinne, noch als spukende Reminiszenz an eine glückselige Vergangenheit eingesetzt. Vielmehr wurde etwas völlig anderes versucht. (Johannes Maria Staud)

Segue is constructed from four large sections, some of quite differing lengths, underlying all of which is a common proportional relationship. The starting point for this work was provided by an unfinished sketch of Mozart's, an Andantino for violoncello and keyboard instrument, Ka. 46 (374g). However in **Segue**, Music for Violoncello and Orchestra this sketch is neither introduced as an alien element in the polystylistic sense, nor as a haunting reminder of a halcyon past. Instead something totally different was attempted. (Johannes Maria Staud)

Streichquartettsatz 1995/1996
for string quartet — 4'30"
première: 15/10/2009, Vienna. Hugo Wolf Quartett
for sale:
UE 34948 • score (special order)
UE 34949 • set of parts (special order)

Sydenham Music 2007
for flute, viola and harp — 7'
première: 15/06/2007, Aldeburgh/GB. Marie-Christine Zupancic, fl,
Christopher Yates, vla, Céline Saout, hp
for sale:
UE 33729 • score (special order)
UE 33730 • set of parts (special order)

Towards a Brighter Hue 2004
for violin — 9'
première: 09/09/2005, Munich (ARD Competition)
for sale: UE 32977

Über trügerische Stadtpläne und die Versuchungen der Winternächte (Dichotomie II) 2009

für Streichquartett und Orchester — 20'

2 2 2 2 - 2 2 2 1 - perc(4), pno(+cel), 12 10 8 6 4

première: commissioned by Gewandhaus zu Leipzig and Riccardo Chailly

score and parts on hire

for sale: UE 34791 • study score (special order)

Vielleicht zunächst wirklich nur 1999

6 miniatures for soprano and 6 instruments — 8'

text: Max Bense

language: German

alto fl(+bass fl), tpt, perc, hp, vla, cb

première: 13/04/2000, Vienna. Christine Whittlesey, s, Ensemble Modern, Stefan Asbury

score and parts on hire

for sale: UE 31582 • study score (special order)

Max Bense (1910–1990), Philosoph und einer der Urväter der „konkreten poesie“, wurde durch eine wahre Begebenheit zum Verfassen dieses Textes angeregt. Es wird das fast bewusste Sprechen eines jungen Mädchens nachgeahmt, das als einzige Überlebende einer Schiffstragödie, an ein Brett geklammert, völlig mit Salz bedeckt, an den Strand gespült wurde und unaufhörlich sprach.

In der Komposition ging es mir nun nicht um lautmalerische Verdopplung oder Nachzeichnung von Benses Text, der auch wunderbar ohne Musik leben könnte, sondern ganz bewusst um persönliche Deutung. Das Faszinierende bestand für mich darin, wie Bense diesen bizarren, alptraumhaften Plot durch ein Maximum an sprachlicher Reduktion dennoch – oder gerade deshalb – in ein äußerst fragiles und poetisches Textgebilde verwandelt. (Johannes Maria Staud)

Max Bense (1910–1990), the philosopher and one of the founders of “concrete poetry”, was encouraged by a real event to compose this text. The almost unconscious words of a young girl are imitated; a girl who is the sole survivor of a shipwreck, clinging to a board, covered with salt, washed up on the beach and incessantly speaking.

My intention in this work was not to produce an onomatopoeic duplication or imitation of Bense's text – which can certainly live without music – but very deliberately to make a personal interpretation. What fascinated me was how Bense took this bizarre, nightmare, notebook plot through a maximum of linguistic reduction to arrive nevertheless – or for that very reason – at an extremely fragile and poetic text.

(Johannes Maria Staud)

Violent Incidents (Hommage à Bruce Nauman) 2005–2006

for saxophone, wind instruments and percussion — 13'

3 0 0 3 - 2 3 3 1 - perc(2)

première: 10/09/2005, Schwaz/A. Marcus Weiss, sax, Windkraft Tirol, Kasper de Roo.

première of the revised version: 10/02/2007 Cologne. Marcus Weiss, sax, Windkraft Tirol, Kasper de Roo

score, parts and solo part on hire

for sale: UE 32958 • study score (special order)

Violent Incident, eine Arbeit des amerikanischen Künstlers Bruce Nauman (*1941) aus dem Jahr 1986 für 12 Videomonitore, die von 4 Videorecordern gesteuert werden, war neben anderen Werken Naumans die wesentliche Inspirationsquelle für diese Komposition. Mein Werk nimmt Naumans Installation als Ausgangspunkt zu eigenem Erfinden, versucht sie jedoch nicht nachzustellen. Die schleichenden und eruptiven, hinterhältigen und unverblühten Formen von Gewalt, die uns allen so vertraut sind, die bange Zeit vor dem Eintreffen einer zu erwartenden Gewalttat und die gespenstische Leere danach, all das mag in der Musik (und der Kunst) dramaturgisch gebündelt, als harmlos-kurzweiliges Spiel erscheinen. Und dennoch wird gerade damit an archetypischen Grundmustern gerüttelt, die uns im Leben in ganz anderer Weise bedrohen. (Johannes Maria Staud)

*Violent Incident is an installation by the American artist Bruce Nauman (*1941) created in 1986, for 12 video monitors controlled by 4 video recorders. Along with other works by Nauman, it was a significant source of inspiration for this composition.*

My work takes Nauman's installation as a starting point for my own exploration, but does not try to imitate the original work. The gradual and eruptive, regressive and unreconstructed forms of violence with which we are all so familiar, the anxious moment before an act of violence and the spectral emptiness afterwards, all this is bundled together in the music as if it were a harmless little game. But at the same time it shakes at the foundations of the patterns underlying civilisation, which threaten us in life in a very different way. (Johannes Maria Staud)

42

Fl. 1. *1. Fl. 1. (Solo)*

2. *2. Fl. 1. (Solo)*

Accl. 1. *1. Accl. 1. (Solo)*

2. *2. Accl. 1. (Solo)*

Fg. 1. *1. Fg. 1. (Solo)*

2. *2. Fg. 1. (Solo)*

Vcl. 1. *1. Vcl. 1. (Solo)*

2. *2. Vcl. 1. (Solo)*

Viol. 1. *1. Viol. 1. (Solo)*

2. *2. Viol. 1. (Solo)*

Viol. 2. *1. Viol. 2. (Solo)*

2. *2. Viol. 2. (Solo)*

Viola. *1. Viola. (Solo)*

2. *2. Viola. (Solo)*

Celli. *1. Celli. (Solo)*

2. *2. Celli. (Solo)*

Bassi. *1. Bassi. (Solo)*

2. *2. Bassi. (Solo)*

Contra-Basso (Bass). *1. Contra-Basso (Bass) (Solo)*

2. *2. Contra-Basso (Bass) (Solo)*

UE 33 521

In preparation

Extension of Für Bálint András Varga 2007–2009

10 miniatures for piano trio

première: 26/02/2010 Boston/USA. Wiener Klaviertrio

New work 2010

for orchestra

première: 06/11/2010 Paris. Ensemble Modern Orchestra, Pierre Boulez

New work 2009–2010

for orchestra

première: 22/08/2010 Dresden. Sächsische Staatskapelle, Fabio Luisi

New work 2011

for vocal ensemble, ensemble and live-electronics

première: 17/06/2011 Paris. Neue Vocalsolisten Stuttgart, Ensemble Intercontemporain,
c. Susanna Mälkki, IRCAM

New work 2011

for narrator and ensemble

première: Dresden. Sächsische Staatskapelle, Fabio Luisi

New chamber work 2011

première: Dresden. Soloists of Sächsische Staatskapelle

New, spatially grouped chamber work 2012

in cooperation with visual artist Esther Stocker

première: 2012, Klangspuren Schwaz/A and Transart Bolzano/I

www.universaledition.com/staud

Editors: Wolfgang Schaufler, Angelika Dworak •

Photos: © Mateo Taibon (pages 1, 3, 12) • © Universal Edition (pages 2, 17, 22, 28, 31) •

© Heidrun Gaßner (page 4) • © Silvia Mieses (page 20) • © Marion Kalter (page 30) •

Graphic Design: Egger & Lerch, www.egger-lerch.at •

DVR: 0836702 • Printed in Austria by REMAprint • November 2009 • UE KAT 60894-99

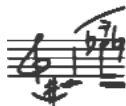
UNIVERSAL EDITION

Austria (Main Office): Bösendorferstraße 12, Musikverein, A-1010 Vienna
e-mail: promotion@universaledition.com
tel +43-1-337 23 - 0, fax +43-1-337 23 - 400

UK: 48 Great Marlborough Street, London W1F 7BB
e-mail: uel.promotion@universaledition.com
tel +44-20-7292-9171, fax +44-20-7292-9173.

USA: European American Music Distributors LLC
e-mail: ny@universaledition.com
254 West 31st Street, 15th Floor, New York, NY 10001-2813
tel +1-212-461-6940, fax +1-212-810-4565.

www.universaledition.com

www.universaledition.com

vienna • london • new york